УДК 008; 7.05 DOI: 10.34670/AR.2023.60.26.022

Творчество как элемент современных социокультурных практик в контексте процессов культурного трансфера

Созинова Мария Валерьевна

Кандидат педагогических наук, доцент, и.о. завкафедрой социальной психологии, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 192238, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15; e-mail: mari-sozinova@yandex.ru

Мельникова Алла Александровна

Доктор культурологии, профессор, профессор кафедры социальной психологии, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 192238, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15; e-mail: 88alla88@mail.ru

Югай Инга Игоревна

Доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры режиссуры и мультимедиа, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 192238, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15; e-mail: yugai@mail.wplus.net

Шарафадина Клара Ивановна

Доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры журналистики, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 192238, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15; e-mail: belkaklara@mail.ru

Аннотация

Творчество сегодня — это не только искусство, но и элемент современных социокультурных практик. Современное общество все сильнее ориентируется на инновации, новые идеи и оригинальные решения. Творчество становится главным фактором развития этих процессов: креативный человек своими идеями, творческим подходом и оригинальным видением мира приносит прогресс и развитие в различные области и сферы жизни. Творчество также играет важную роль в процессах культурного трансфера, который предполагает передачу культурных ценностей и традиций от одного сообщества к другому. Процессы культурного трансфера могут происходить не только в

масштабе мировых культурных потоков, но и в рамках микрокультур, территориальнокультурных сообществ, создаваемых группами единомышленников. Творческий человек, участвуя в этих процессах, создает новые креативные проекты, которые находят свое отражение в культуре получающего сообщества и становятся его частью. Эти проекты могут быть оригинальными или производными, но они всегда имеют потенциал для развития традиционных моделей культуры, создания новых символов и языковых выражений. Таким образом, творчество является мощным инструментом для скрепления территориально-культурного сообщества. Оно также способствует созданию различных форм искусства, которые призваны объединять людей с общими интересами и целями, формируя трансграничные связи.

Для цитирования в научных исследованиях

Созинова М.В., Мельникова А.А., Югай И.И., Шарафадина К.И. Творчество как элемент современных социокультурных практик в контексте процессов культурного трансфера // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 1А-2А. С. 160-167. DOI: 10.34670/AR.2023.60.26.022

Ключевые слова

Творчество, социокультурные практики, культурный трансфер, территориально-культурные сообщества, искусство.

Введение

Креативность — одно из ключевых слов пост- и позднего модернизма. Эстетизация урбанистического жизненного мира достигла точки, когда она становится значимым ресурсом экономической, политической и социальной конкуренции [Гладышев, Соколова, 2023]. Привлекательность продуктов, а также имидж предприятий и брендов основывается на творчестве как ведущем принципе для рынка, определяя себя как последователя габитуса индивидуализма, постоянного обновления и постоянного эстетического развития [Хазов, 2016]. Популярность кварталов и городов повышается вместе со степенью творческой атмосферы — что бы ни понималось под этим термином. Быть умным, жить в умном городе, работать на умное предприятие, находить умные решения, создавать свой индивидуальный образ жизни. Творчество кажется «гениальным ответом» на все вопросы, связанные с экономикой, политикой или обществом [Попель, 2014]. Даже в региональном развитии мы находим предложения справиться с демографическими изменениями за счет творческой и событийной конкуренции для новых жителей и состоятельных туристов [Кусков, 2015], для квалифицированных рабочих и динамичных инвесторов. Искусство и культура, кажется, играют важную роль в этом мире творчества.

Основная часть

Звучит как хороший рецепт: спасти местные общества от стагнации или даже регресса с помощью творчества в виде культурных мероприятий. Культурные представления привлекают массы людей и действительно влияют на имидж регионов. Успех, измеряемый количеством посетителей, может быть еще больше, если организаторы создадут уникальную атмосферу, например, обыгрывая на мероприятии особенности местного ландшафта или выбирая в качестве

места проведения аутентичное историческое место [Рябова, 2019]. Если эти культурные мероприятия будут повторяться из года в год, они могут даже привести к значительному повышению имиджа региона.

Наверное, это будет не так просто. С помощью подобных мероприятий вы можете повысить привлекательность и посоревноваться за самые популярные «обязательные места», но для оживления регионов, страдающих от демографических изменений и других трансформационных процессов, требуется больше. Глубокий анализ индивидуальных условий и местных возможностей социального взаимодействия необходим для разработки творческих способов поддержания и оживления воображения, инициативы, способностей и лидерства как характеристик местного населения.

Функционализация искусства и культуры имеет долгую историю. На протяжении столетий люди пытались использовать художественную и культурную практику в своих собственных целях или, по крайней мере, оправдать художественную и культурную деятельность и, конечно же, необходимость ее финансирования, доказывая их различное влияние.

Как использовать культурные практики для поддержания воображения, инициативы, способностей и лидерства? Как могут культурные практики усиливать рейтинги привлекательности городов и регионов? Творчество происходит не в головах людей, а во взаимодействии мыслей человека и социокультурного контекста [Чиксентмихайи, 2017, 24].

Если творчество действительно происходит во взаимодействии между людьми и в социокультурном контексте, оно может быть в то же время одной из основных областей процессов построения сообщества, что является одним из самых ярких вызовов демографических изменений. Сравнивая демографические прогнозы для различных городских, столичных, сельских и отдаленных территорий Европы, становится очевидным, что европейцам придется столкнуться с серьезными трансформационными процессами, которые приведут к значительным социальным изменениям. В зависимости от рынков, инфраструктур, глобальных взаимосвязей и конвергентного набора других влияющих факторов, столичные и городские территории будут делиться на те, которые будут быстро расти и принимать все больше и больше жителей из разных уголков мира, с разным уровнем образования, культуры и тех, кто находится в стагнации или страдает от регресса и структурной слабости, сталкивается с вакансиями, утечкой мозгов и оттоком молодых и образованных людей, а также семей.

Что касается сельских и отдаленных районов, то демографические изменения ведут там к широкомасштабным преобразованиям местных сообществ. Данная проблема актуальна и для России: возрастает число сельских районов, где средний возраст постоянно растет, где молодые люди уезжают из дома и деревень ради учебы и работы и никогда не возвращаются. Утечка мозгов приводит к тревожным последствиям. Во многих из этих регионов остаются те, кому не удалось покинуть тонущий корабль: пожилые люди, менее образованные, безработные, бедные или те, кто соглашается на очень долгие поездки на работу или в школу. На самом деле, эти жители таких мест особенно обеспокоены огромными изменениями [Шилина, Беликова, Лугинина, 2021]. Чтобы справиться с ними, чтобы найти силы для обновления процессов построения сообщества в соответствии с этими преобразованиями, безусловно, требуются импульсы, воображение, способности и лидерство. Здесь креативность действительно кажется единственным способом справиться с ситуацией, разработать модели и методы для формирования изменений.

Для создания творческих территорий как средства социального взаимодействия нужны культурные практики нового типа [Большаков, Лазарева, Ляпкина, 2021]. Очевидно, что в

такого рода работе местное или региональное сообщество находится в центре культурной практики. Например, организация деревни вокруг исторического театрального проекта, разделяющего поколения, может привести к процессам построения сообщества, если молодые и старые участвуют в рассказывании историй, дизайне костюмов, строительстве сцены, музыке, актерском мастерстве, продаже билетов, выпечке тортов для театра, организации кафе и в решении всех других задач, связанные с таким производством. Фактически, на протяжении веков это был обычный способ организации культурных мероприятий в деревнях. Во все времена и во всем мире построение сообществ всегда происходило из меньших, более или менее самодостаточных сообществ. Участие развивалось и укреплялось за счет культурных процессов и организации традиционных сезонных фестивалей. С индустриализацией и усилением зависимости деревень от обезличенных рабочих мест в промышленных городах эти возможности исчезли или перестали цениться. Культурное предложение творческих классов с их музеями, художественными мероприятиями и культурными фейерверками привело к обесцениванию той деятельности по построению сообщества, которая сформировала все те элементы творчества, которые сейчас не проявляются активно и нуждаются в специальной работе по возрождению их.

Если обратиться к опыту Европе, можно найти ряд социокультурных организаций, проектов и мероприятий, которые можно было бы смело назвать передовым опытом в этом виде совместной культурной работы по развитию творческих территорий. Странствующий культурный форум Нижней Силезии в Польше, Netwerk Kultur & Heimat в Северной Германии, инициативы ЕСОС Aarhus 2017 с его программой «Переосмыслить деревню» и сотни других — все они напрямую адресованы людям, живущим в конкретном регионе, учитывают их историю и специфику региональной идентичности, относятся к реальным вызовам преобразований, объединяют людей, позволяя им развивать новые идеи, и помогают им развивать, обогащать и реализовывать свои творческие проекты [Блокланд, 2023]. Но во времена трансформации недостаточно поддерживать повторное внедрение старых культурных форматов, не принимая во внимание новые вызовы. Простое возвращение к самоутверждающейся и прославляющей прошлое культурной работе ведет в неверном направлении. Творчество свелось бы в этом случае к простому повторению форматов, не имеющих ничего общего с вызовами современности. Правда в том, что не так-то просто заново изобретать проекты по созданию сообщества, связанные с реальными социальными проблемами.

В этом контексте и возникает тема культурного трансфера, в данном случае — межпоколенческого культурного трансфера. Если обратиться к самому термину, то осмысление феномена культурного трансфера возникло относительно недавно — сам термин был введен М. Эспанем и М. Вернером в 1980-х годах [Эспань, 2018]. Изначально в центре научных интересов этого французского ученого была история обмена знаниями между Францией и Германией в XIX веке, однако впоследствии он стал также говорить о значимости изучения специфики культурного трансфера в контексте процессов колонизации. По умолчанию считалось, что культура колонизаторов становится донором, которая влияет на изменение обычаев, традиций, быта, культурных институтов колонизируемой страны, при этом французский ученый подчеркивал: происходит не простое копирование элементов культуры, а их трансформация. М. Эспань также предложил переосмыслить однонаправленное изображение процесса культурного трансфера, указывая на то, что идет взаимовлияние, взаимообмен между культурами, переносимые элементы смешиваются при взаимопроникновении, гибридизируются. В то же время за пределами исследовательского интереса оказалась тема культурного трансфера внутри

одной культуры. По умолчанию предполагается, что внутрикультурные процессы протекают естественным образом, что-то из элементов отмирает, что-то трансформируется — то есть ученые наблюдают культурную динамику. Однако в данном случае рассматриваемые процессы требуют активной деятельности по созданию новых культурных практик: сами по себе, естественным образом, они не воспроизводятся. Соответственно, если культурная динамика — это непрерывное, упорядоченное изменение внутри культуры (в том числе — и в результате взаимодействия с другими культурами), то при межпоколенческом культурном трансфере происходит специально организованная деятельность по творческому преображению ушедших в прошлое и не воспроизводящихся самостоятельно в культуре традиционных практик, при этом целью такой деятельности выступает не само воспроизводство этих практик, а организация в процессе совместной творческой работы социального объединения — территориально-культурного сообщества. Рассмотрим примеры таких сообществ.

- 1. Дивеево, больше известный как центр паломничества. Однако кроме монастыря отдельной территорией со своим укладом, есть еще и поселок, в котором у родителей возникла идея создания детского сообщества. Нашли грантовый конкурс, написали заявку и организовали для детей сельский лагерь «Живая вода». В нем дети были заняты социально-культурным форматом деятельности: изучали историю родного края, ходили в походы, познавали топонимику окрестности, включая легенды и мифы, выявляли ресурсы местности, обучались ориентированию, у них проводились занятия по профилактике употребления психоактивных веществ. По окончании лета дети сплотились, стали более дружными – и им захотелось что-то сделать для своего поселка. Первое, что они стали делать – кольцебросы, поставив их возле садиков, школ. Мамы и папы, зарядившись детским энтузиазмом, тоже стали размышлять – что они могут сделать для поселка. Стали организовывать праздники совместные с детьми, сделали специальную площадку, и после этого появилась идея сделать театр и давать спектакли. Следующее направление деятельности было создание тропы здоровья для старшего поколения – вместе искали подходящие камешки, выкладывали тропу, обустраивали ее, украшали. То есть изначально возникло детское сообщество, вокруг которого объединились взрослые, что породило новые типы активности.
- 2. Арт-центр «Антоновка». Создатель центра Михаил Алексашин, социолог из Петербурга. Несколько лет назад они с женой и тремя детьми приехали в это село и решили организовать там коворкинг-пространство, из которого вырос проект «Театр сердце возрождения деревни». Постепенно в проект вовлеклись как дети, так и взрослые жители поселка. Постановки тетра стали пользоваться большим успехом, они даже стали устраивать гастроли. Вовлечение в творчество инициировало другие творческие проекты: кроме театральной там появилась цирковая студия, столярные и гончарные мастерские, школа верховой езды, еще собираются открыть пекарню, лавку с сувенирами, практически все жители Антоновки оказались вовлечены в разнообразные проекты сообщества. В результате Антоновка стала центром социокультурного развития целого района, при этом гастролирует не только театр, но и, например, жители района проводят выездные занятия Школы социального проектирования в Камском-Устьинском, Верхне-Услонском и Тетюшском районах. То есть получилось сообщество с активным участием всех жителей, когда люди не ждут организации от кого-то, а сами активно участвуют, используют ресурсы и творческие способности каждого и в результате начинают жить активной, яркой, интересной жизнью.
- 3. Проект «Народная мастерская «Сольвычегодская модница»» (Архангельская область). Там горожане создали творческую мастерскую, которая стала комплексным проектом: с одной

стороны, идет обучение желающих навыкам шитья, вязания; с другой — происходит пошив одежды, как современной (но которой точно нет у других), так и традиционной: мастерская шьет исторические костюмы купеческого периода, которые пользуются спросом на праздниках, гостевых программах, а также активно используются в туристический сезон. Кроме того, участники проекта организуют события — например, интерактивную программу «Воскресенье в купеческом городе», где представлялись картины-зарисовки из жизни горожан того времени. Мастерская стала центром объединения жителей городка, туда ходят целыми семьями с детьми, это пространство разнообразной деятельности, творчества и позитивного общения.

4. Пермский край, село Сергино (Сивинский район). Проект «Сергинская поляна». Жители села подумали, что их село может быть интересно не только для них – и стали его преображать. Косили траву, делали веранды, обновляли старые дома, прокладывали дорожки, устраивали уютные местечки для отдыха и посиделок. Причем вначале активно начало работать поколение 30-40-летних, вокруг которых произошло объединение остальных жителей села и каждый нашел применение своим способностям, мог высказать идею и воплотить ее. Вместе они создали оригинальное туристическое место. При этом сопричастность к общему делу выступила объединяющим жителей фактором, и теперь они активно создают новые проекты (их активность можно посмотреть, например, ВКонтакте – группа «Степанычи-Сергинская поляна».

Заключение

Таким образом, как видно из описания приведенных выше территориально-культурных сообществ, они возникают на основе творческого подхода как к местным ресурсам (истории края, особенностям местной природы), так и с учетом необходимости решать проблемы жителей. При этом участие в каком-то начальном общем деле вызвало объединение людей, их солидарность, а групповая деятельность способствовала рождению творческих идей и проектов. Члены данных сообществ не ждут, что им кто-то что-то придумает, а сами делают свою жизнь интересной и разнообразной. Во всех перечисленных случаях инициатива была поддержана грантами, что также способствовало успешной ее реализации.

Соответственно, в настоящий момент ответом на вызовы современности является активизация межпоколенческого культурного трансфера, организация которого, с опорой, с одной стороны, на традиционные коллективистские ценности России, с другой — на интенсификацию творческих ресурсов, способна порождать новые социо-культурные практики, которые, объединяя жителей в единое, развернутое друг к другу сообщество, преображают их жизнь.

Библиография

- 1. Блокланд Т. Сообщество как городская практика. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 232 с.
- 2. Большаков В.П., Лазарева О.В., Ляпкина Т.Ф. Культурные практики и индустрии: история и современность. М.: РГ-Пресс, 2021. 320 с.
- 3. Гладышев Д.Е., Соколова П.Е. Развитие гастрономического сектора в креативных индустриях и формирование гастробренда Екатеренбурга // Управление культурой. 2023. № 1 (5). С. 18-25.
- 4. Кусков А.С. Туризм в пространстве культурных ландшафтов // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2015. № 2 (5). С. 36-44.
- 5. Попель А.А. Социальная креативность: новые подходы к конструированию понятия // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. № 3 (35). С. 129-135.
- 6. Рябова М.Г. Реконструкция общественных пространств и ее роль в социокультурной жизни горожан на примере г. Ситмферополь // Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 2019. С. 22-25.

- Хазов А.Ю. Креативный подход к инновационному развитию малых предприятий // Дискуссия. 2016. № 4 (67).
 С. 76-81.
- 8. Чиксентмихайи М. Креативность. Поток и психология открытий и изобретений. М.: Карьера Пресс, 2017. 528 с.
- 9. Шилина Н.А., Беликова Н.Ю., Лугинина А.Г. Социокультурные риски и духовная люмпенизация российского общества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 12-1. С. 110-113.
- 10. Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер. М., 2018. 816 с.

Creativity as an element of modern socio-cultural practices in the context of cultural transfer processes

Mariya V. Sozinova

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Acting Head of Department of Social Psychology, Saint Petersburg University of the Humanities and Social Sciences, 192238, 15, Fuchika str., Saint Petersburg, Russian Federation; e-mail: mari-sozinova@yandex.ru

Alla A. Mel'nikova

Doctor of Cultural Studies, Professor,
Professor of the Department of Social Psychology,
Saint Petersburg University of the Humanities and Social Sciences,
192238, 15, Fuchika str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 88alla88@mail.ru

Inga I. Yugai

Doctor of Arts, Associate Professor,
Professor of the Department of Directing and Multimedia,
Saint Petersburg University of the Humanities and Social Sciences,
192238, 15, Fuchika str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: yugai@mail.wplus.net

Klara I. Sharafadina

Doctor of Philology, Professor,
Professor of the Department of Journalism,
Saint Petersburg University of the Humanities and Social Sciences,
192238, 15, Fuchika str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: belkaklara@mail.ru

Abstract

Creativity today is not only art, but also an element of modern socio-cultural practices. Modern society is increasingly focused on innovation, new ideas and original solutions. Creativity becomes the main factor in the development of these processes: a creative person brings progress and

development to various areas and spheres of life with his ideas, creative approach and original vision of the world. Creativity also plays an important role in the processes of cultural transfer, which involves the transfer of cultural values and traditions from one community to another. The processes of cultural transfer can take place not only on the scale of global cultural flows, but also within the framework of microcultures, territorial and cultural communities created by groups of like-minded people. A creative person, participating in these processes, creates new creative projects that are reflected in the culture of the receiving community and become part of it. These projects may be original or derivative, but they always have the potential to develop traditional models of culture, create new symbols and linguistic expressions. Thus, creativity is a powerful tool for holding the territorial and cultural community together. It also contributes to the creation of various forms of art that are designed to bring together people with common interests and goals, forming cross-border bonds.

For citation

Sozinova M.V., Mel'nikova A.A., Yugai I.I., Sharafadina K.I. (2023) Tvorchestvo kak element sovremennykh sotsiokul'turnykh praktik v kontekste protsessov kul'turnogo transfera [Creativity as an element of modern socio-cultural practices in the context of cultural transfer processes]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (1A-2A), pp. 160-167. DOI: 10.34670/AR.2023.60.26.022

Keywords

Creativity, socio-cultural practices, cultural transfer, territorial and cultural communities, art.

References

- 1. Blokland T. (2023) Soobshchestvo kak gorodskaya praktika [Community as an urban practice]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.
- 2. Bol'shakov V.P., Lazareva O.V., Lyapkina T.F. (2021) *Kul'turnye praktiki i industrii: istoriya i sovremennost'* [Cultural practices and industries: history and modernity]. Moscow: RG-Press Publ.
- 3. Csikszentmihalyi M. (2017) *Kreativnost'. Potok i psikhologiya otkrytii i izobretenii* [Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention]. Moscow: Kar'era Press Publ.
- 4. Espagne M. (2018) *Istoriya tsivilizatsii kak kul'turnyi transfer* [The history of civilizations as a cultural transfer]. Moscow.
- 5. Gladyshev D.E., Sokolova P.E. (2023) Razvitie gastronomicheskogo sektora v kreativnykh industriyakh i formirovanie gastrobrenda Yekaterenburga [Development of the gastronomic sector in the creative industries and the formation of the Yekaterinburg gastrobrand]. *Upravlenie kul'turoi* [Management of culture], 1 (5), pp. 18-25.
- 6. Khazov A.Yu. (2016) Kreativnyi podhod k innovatsionnomu razvitiyu malykh predpriyatii [Creative approach to innovative development of small enterprises]. *Diskussiya* [Discussion], 4 (67), pp. 76-81.
- 7. Kuskov A.S. (2015) Turizm v prostranstve kul'turnykh landshaftov [Tourism in the space of cultural landscapes]. *Arktika XXI vek. Gumanitarnye nauki* [Arctic, XXI century. Humanitarian science], 2 (5), pp. 36-44.
- 8. Popel' A.A. (2014) Sotsial'naya kreativnost': novye podkhody k konstruirovaniyu ponyatiya [Social creativity: new approaches to the construction of the concept]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki* [Bulletin of the Nizhny Novgorod University. Series: Social Science], 3 (35), pp. 129-135.
- 9. Ryabova M.G. (2019) Rekonstruktsiya obshchestvennykh prostranstv i ee rol' v sotsiokul'turnoi zhizni gorozhan na primere g. Sitmferopol' [Reconstruction of public spaces and its role in the socio-cultural life of citizens on the example of the city of Sitmferopol]. In: *Dni nauki Krymskogo federal'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo* [Days of Science of the Crimean Federal University named after Vernadsky].
- 10. Shilina N.A., Belikova N.Yu., Luginina A.G. (2021) Sotsiokul'turnye riski i dukhovnaya lyumpenizatsiya rossiiskogo obshchestva [Socio-cultural risks and spiritual lumpenization of Russian society]. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki* [Humanitarian, socio-economic and social sciences], 12-1, pp. 110-113.